

ОБРАЗ КРИШНЫ В ИНДИЙСКОЙ МИНИАТЮРЕ

Индийская, а точнее, раджпутская миниатюра появилась на основе архаичной живописи западной Индии и живописи Великих Моголов. На всех этапах своего развития миниатюра сохраняла ювелирную законченность деталей, общий декоративный характер композиции и расцветки.

Монументальная живопись Индии, находившаяся в расцвете с VI по XII в. приходит в упадок. Постепенно ведущим видом живописи становится книжная миниатюра¹.

Индийская миниатюра зарождалась как иллюстрация к священным рукописным текстам; сначала это были просто охранительные и благожелательные символы, позднее к ним добавились и небольшие картинки на определенный сюжет². Поскольку основой миниатюры являлась стенная роспись, то зачастую иллюстрации в книге выглядели как уменьшенные в несколько раз стенные фрески, помещенные рядом с текстом³. Поскольку чаще всего иллюстрировались книги джайнов, чья религия была наиболее распространена в Гуджарате, то этот стиль живописи называют «джайнским»⁴ или «гуджарати». Необходимо отметить, что до XV в. индийцы не знали бумаги, и поэтому индийская средневековая книга представляла собой стопку дощечек из пальмового листа, сшитую с 2 сторон. Книгу открывали снизу вверх. Так как поверхность пальмового листа неоднородна, то нанесение линий представляла некоторую трудность, особенно если миниатюра состояла из нескольких дощечек. Поэтому рисунок западноиндийской школы миниатюры изломан и угловат, изображенные персонажи отличаются нарочитой искаженностью пропорций: крупные головы изображены в повороте $\frac{3}{4}$ или в профиль, но всегда показаны оба глаза, причем отдаленный от зрителя глаз выступает далеко за контур лица, выделяясь на ярком монохромном фоне. Четко обрисованы заостренные носы, бороды мужчин и длинные изогнутые пальцы рук, изломанные линии бровей, пышные бедра и груди женщин. Палитра локальных цветов ограничена белым, черным, синим и оттенками охры. Особую звучность придает миниатюрам насыщенный красный цвет, часто используемый в качестве фона⁵. В этих картинах проявлен народный, бесхитростный стиль живописи, зачастую аскетичный, как и само учение джайнов⁶. Однако окружающая жизнь также находит отражение в миниатюрах - разнообразные узоры тканей на одежде персонажей, на всевозможных занавесах и покрывалах напоминают о том, что Гуджарат всегда был крупным центром текстильного производства.

Могольские завоеватели оказали сильное влияние на жизнь людей в Индии. Они вырыли оросительные каналы, проложили дороги. Под их влиянием

¹ Памятники искусства Индии в собраниях музеев СССР. М., 1956. С. 10.

² Дешпанде О.П. Индийская миниатюра. СПб., 2004. С. 5.

³ Sivaramamurti C. Indian Painting. National book trust, India Reprint., 2002. P. 86.

⁴ Дешпанде О.П. Индийская миниатюра. С. 5.

⁵ Там же. С. 15.

⁶ Sivaramamurti C. Indian Painting. P. 86.

изменилась одежда людей, еда и, конечно, архитектура, музыка, поэзия и живопись⁷.

Основателем династии моголов в Индии был Бабур, он управлял Северной Индией до 1530. Хумаюн (1530-1556), преемник Бабура, был изгнан из Индии в 1540, и 15 лет провел в ссылке в Персии. Он усвоил культурное влияние персидского двора, и имел возможность восхищаться картинами придворных художников, а живописцы из Шираза Мир Сейид Али и Абд ас-Самад, присоединились к его свите. Этот культурный обмен имел огромное влияние на придворных художников — индийцев.

Преемник Хумаюна, Акбар (1556-1605) приглашал самых талантливых художников гуджаратской школы в свои художественные мастерские и таким образом создавался новый стиль объединявший в себе как народность и красочность архаичного западноиндийского стиля, так изысканность линий персидского письма. Акбар просил, чтобы его художники иллюстрировали книги, которые были ему особенно интересны. Первой книгой с иллюстрациями была «Гамза-нама», серия картин на приключения Амира Хамза, дяди Пророка. Поскольку Акбар уважал также индуизм, то «Рамаяна» и «Махабхарата» также были проиллюстрированы⁸.

Могольская миниатюра выполнялась на бумаге, которая поначалу была привозной, но постепенно удалось наладить ее производство и в Индии. Использование бумаги позволило увеличить размер иллюстрации, они стали занимать уже целые листы, а затем отделились от текста и стали самостоятельными произведениями искусства. Такие листы — «лаух» — любители собирали в альбомы — «муракка»⁹, зачастую объединенные определенным сюжетом¹⁰.

Искусство живописи поощрял и сын Акбара Джахангир (1605-1627). Он был натуралистом и любил растения, птиц и животных. Шах Джахан (1627-1658) продолжал покровительствовать художникам. Его сын и преемник Аурангзеб (1658-1707) был ортодоксальный мусульманин, который выгнал живописцев из своего дворца.

Могольские художники, разъехавшиеся в правление Аурангзеба по стране, способствовали во многом развитию миниатюрной живописи тех княжеств, при которых они нашли себе покровителей. Большая часть мастеров переехала в Раджастан и в Пенджаб, в предгорья Гималаев. Многочисленные живописные школы этого региона объединяют единым собирательным понятием «раджпутская миниатюра»¹¹.

Раджпутскую живопись подразделяют на «живопись раджастан» и «живопись пахари». Наиболее интересные центры раджастан — Мевар, Бунди и Кишангарх. Живопись пахари (пахар — горный) объединяет миниатюрные школы, существовавшие в предгорьях Гималаев, где в XVII—XIX вв. на относительно небольшом пространстве процветали 38 княжеств и при дворе каждого раджи работала группа художников. Школы миниатюрной живописи трех сосед-

⁷ Randhawa M.C., Randhawa D.S. Guler Painting. Delhi, 1982. P. 9.

⁸ Ibidem. P. 10.

⁹ Памятники искусства Индии в собраниях музеев СССР. С. 10.

¹⁰ Дешпанде О.П. Индийская миниатюра. С. 16.

¹¹ Sivaramamurti C. Indian Painting. P. 94.

ствующих княжеств — Кангра, Басоли, Нурпур, Гулер известной как «живопись долины Кангра»¹².

Могольская миниатюра изначально создавалась как придворное искусство, и эту особенность она сохраняла на протяжении своего относительно недолгого, но яркого существования. Поэтому в ней отразились самые разные моменты из жизни знати того времени и насыщенная событиями военная история Могольской династии¹³.

Тематика раджпутской миниатюры была более понятна народу, религиозна и внимательна к природе, соотнося ее капризы с эмоциями человека. Эта живопись пронизана универсальной любовью к живому и к неодушевленному, оленю, голубю, павлину, обезьяне, коровам и телятам, деревьям, прекрасным ручьям, цветущим садам, дождевым облакам. Она рассказывает о встречах и разлуках влюбленных, эти темы обращены напрямую к сердцу жителей Индии, как знати, так и крестьян¹⁴.

Взаимодействие народной живописи с могольской привело к сложению собственного изобразительного языка. Линии становятся более изящными и плавными, рисунок — более утонченным и реалистичным. Художники использовали только локальные краски, предпочитая сочетание желтого, синего и красного с изумрудной зеленью растительности. Добавление акцентов золотом в украшениях и одеяниях героев довершало сверкающую красочную гамму. Миниатюру отличала строгая централизованная, уравновешенная, плоскостная композиция, которой подчинялся ритм цветовой гаммы, нередко эклектически сочетающийся с небольшими изображениями пейзажей.

Всем своим существом индийская миниатюра близка к жизни своего времени и прекрасно изображает быт, обычаи и природу запада и севера Индии. Она является более глубоко индийской, чем могольская живопись.

С XV в. на севере Индии начинается быстрое распространение религиозно — философского учения «бхакти» («преданные»), что вызвало необычайный размах культов Рамы и, особенно, Кришны, и нашло яркое выражение в искусстве раджпутской миниатюры.

Учения пуран описывают три пути освобождения: это путь действия (неэгоистичного выполнения личного долга), путь знания (путь познания и понимания реальности) и путь любви и преданности — бхакти (путь любви и поклонения богу)¹⁵. Первоначально все эти пути считались равноправными, но постепенно, с развитием различных религиозных сект, именно путь бхакти стал считаться предпочтительным (сегодня в Индии спрашивают не «в какого бога ты веруешь» а «чей ты бхакта»). Это движение возникло, как попытка реформировать ортодоксальное учение брахманов, в попытке удержать и усилить влияние национальной религии в связи с распространяющимся влиянием ислама, привнесенного в Индию завоевателями — моголами.

---

¹² Дешпанде О.П. Индийская миниатюра. С. 44.

¹³ Там же. С. 21.

¹⁴ Sivaramamurti C. Indian Painting. P. 94.

¹⁵ Альбедиль М.Ф. Индуизм: творящие ритмы. СПб., 2004. С. 152.

Учение бхаkti отрицает внешнюю обрядность, посредничество жречества, деление на касты. Верующие считают, что лишь «личное общение верующего с Богом» и его «личная любовь к нему» является единственным путем к духовному освобождению.

Для поклонения Кришне не существует предписанных канонов. Верующий свободен выбрать для себя любую роль. Он может стать слугой Кришны, или представлять бога в виде друга. Может относиться к нему как к маленькому ребенку (как это и по сей день делает любая индийская мать), или представляет Кришну своим возлюбленным. Ни один из этих видов не превосходит другого.

Первоначально культ Кришны был распространен преимущественно на юге и юго – востоке Индии, но в XII в. бенгальский поэт Джайядева написал на санскрите замечательную поэму «Гитаговинда» (Песнь о пастухе), где воспевается любовь пастуха Кришны, обладавшего даром сладкозвучной игры на флейте, и его подруги Радхи. Джайядева описывает ревность влюбленных расставания и окончательное примирение. Поэма приобрела огромную популярность. После Джайядевы появилась традиция воспевания любви Радхи и Кришны. На различных языках, во всех частях Индии известные и не очень поэты воспевали красоту Кришны и Радхи.

Кришна, 8 воплощение Вишну¹⁶, является одним из самых любимых богов Индии. Все другие воплощения Вишну, которые появлялись на земле, представляют Божественный аспект личности человека, но воплощение Кришны являет собой человеческий аспект Божественного. Таким образом, в историях Кришны он изображен как обычный человек, мудрый и вредный, счастливый и грустный, человек, который смеется и плачет, обещает и обманывает. Истории о Кришне – это отражение жизни простого народа – их стремления и конфликты, обычаи и социальные проблемы.

Образ Кришны наполнен всевозможными символами.

Чаще всего Кришна изображается темнокожим, в желтых одеждах. Синий цвет – цвет бесконечности, а желтый обозначает землю.

Один из атрибутов Кришны - флейта, которая символизирует человеческое тело, и ее отверстия представляют тело, ум, чувства и интеллект. Кришна же символизирует сознание. Играя на флейте, он показывает, что тело, ум, чувства, и интеллект инертны в отсутствие сознания. Когда сознание пробуждено в теле, только тогда проявляется музыка жизни¹⁷.

Всякий раз, когда Кришна играет на флейте, пастухи и пастушки убегают из дома, чтобы танцевать и играть с ним. Звук флейты Кришны – символ зова Божественного для каждой индивидуальной души, пастушки-гопи – это все души, пребывающие в мире людей. Лес – это коридор из физического мира в мир духовный, вот поэтому все гопи, попадая в лес, забывают о себе и поглощены любовью к Кришне. Раса Лила, танец гопи и Кришны указывает на объединение человеческого и божественного.

---

¹⁶ Pandit Bansi. The Hindu Mind Fundamentals of Hindu Religion and Philosophy for All Ages. Reprint: Delhi, 2004. P. 216.

¹⁷ Kinsley D. Hindu Goddesses. Delhi, 1998. P 81.

У Кришны было четыре жены: Калинди, Джамбувати, Рукмини и Сатьявхама. И ещё 16000 женщин, на которых он был женат символически, дабы спасти их от тирании царя-демона. Хотя Кришна представляет человеческий аспект Божественного, он не обычный человек. Кришна символизирует Брахмана, единственное основание вселенной. Четыре жены Кришны обозначают четыре направления, или физическую вселенную.

Цель жизни состоит в том, чтобы искать объединение с Богом, именно поэтому рядом с Кришной всегда стоит Радха – беззаветно влюбленная в Кришну женщина, а не одна из его официальных жен.

Радха – воплощение идеальной возлюбленной¹⁸. Ради встречи с возлюбленным Кришной она забывает семью, кастовые и социальные условности и правила. Радха – это душа, которая пробудилась от обыденности и готова воспринимать Божественное, то есть все проявления Бога в мире, и впитывать любовь Божественного ко всему вокруг.

Их роман протекал на фоне великолепной природы, среди пышных лесов, цветущих лугов, там, где забываются мирские заботы и социальные нормы поведения. Эти места всегда описываются как полные природного очарования и весеннего настроения, как нельзя более подходящие для забав Кришны. Поэтому павлинье перо в причёске – это один из традиционных атрибутов Кришны, так как именно павлин ассоциируется у индийца с долгожданной весной.

Мифология, посвященная Кришне – огромна. Все истории можно разделить на 4 части. В первой рассказывается о его шалостях. Здесь, несмотря на некоторый ущерб, причиняемый Кришной он остается прелестным и очаровательным ребенком, которому так легко простить все его проказы.

Вторая часть – это рассказы о многочисленных попытках демонов погубить Кришну. Но каждый раз он выходит победителем, очищая мир от зла своим божественным прикосновением.

В третьей части рассказывается о взаимодействии Кришны с другими богами – Индрой, Брахмой.

Но самая интересная часть – четвертая, повествующая о взаимоотношении Радхи и Кришны или пастушек – гопи и Кришны.

Иногда художники представляют их встречи на фоне звездной ночи или тяжелых туч, несущих живительный дождь, на фоне пышно цветущих садов, подчеркивающих полноту чувств. Или изображают напрасно ожидающую Радху на фоне сумрачной природы, под стать ее настроению.

Сегодня не счесть живописных, музыкальных, поэтических и танцевальных произведений, посвященных Кришне.

Школа Мевар

Мевар представляет собой одну из ранних форм живописи раджастан. Преобладание коричневых оттенков, угловатость фигур напоминают миниатюры гуджарати¹⁹. Изображение фигур в этой школе – плоскостное. Нарисованные деревья поражают своей фантастичностью. Остроумно показаны небеса и небожители. Интересно, что одежды как Кришны, так и пастушек характерны для данной местности, а именно – они одеты в юбки и кофточки чоли, а

¹⁸ Pandit Bansi. The Hindu Mind Fundamentals of Hindu Religion and Philosophy for All Ages. P. 220.

¹⁹ Kinsley D. Hindu Goddesses. P. 81.

на Кришне – шапочка с павлиньими перьями. Главный персонаж помещен точно в центр композиции, и заметна приверженность художников этой школы к красному цвету. Красочность и многофигурность привлекают взгляд, а множество деталей не отпускает зрителя, заставляя еще и еще вглядываться в миниатюру, проникаясь ее сюжетом.

Школа Кишангарх

Перед нами – встреча двух влюбленных. Невозможно оторвать взгляд от этой пары. В этой миниатюре нет ничего лишнего. Сомкнутые за спинами персонажей деревья создают иллюзию замкнутости пространства. То, что перед нами Кришна можно догадаться лишь по заткнутому за пояс бутону лотоса.

Такова школа Кишангарх, известная своими прекрасными изображениями божественной пары. Эта школа отличается от других несколько удлинёнными чертами лиц и фигур, легкостью и изяществом поз, четкой композицией и лаконичностью.

Кангра

Вот еще одна божественная пара. Это миниатюра более позднего периода. Лица вполне реалистичны, позы естественны и раскованы. Прекрасно передана перспектива, как линейная, так и воздушная. Изображенный пейзаж вполне реалистичен. И главное – Глубокое внутреннее чувство двух любящих людей передано просто великолепно.

Снова, как и в миниатюрах Кишангарх только темный цвет кожи намекает нам, что изображенный молодой человек это Кришна.

Живопись Кангра считается наиболее изящной из всех школ миниатюры пахари²⁰.

Несмотря на преобладание религиозной тематики, раджпутская миниатюра проникнута большой жизненностью и миф в ней тесно переплетается с бытом и постепенно божество Кришна предстает перед нами не как восьмое вопло-

щение бога Вишну, со всеми присущими ему божественными атрибутами, а как прекрасный пастух, нежный и заботливый возлюбленный.

Рис. 1. «Калпа сутра». Иллюстрация. Миниатюра гуджарати. Середина XV в.

²⁰ Sivaramamurti C. Indian Painting. National book trust, India Reprint., 2002. P. 96.

Рис. 2. Хоровод Кришны и пастушек
Раджпутская школа. Мевар. Вторая половина XVII в.

Рис.3. Радха и Кришна. Раджпутская школа. Кишангарх.
Ок. 1750 г.

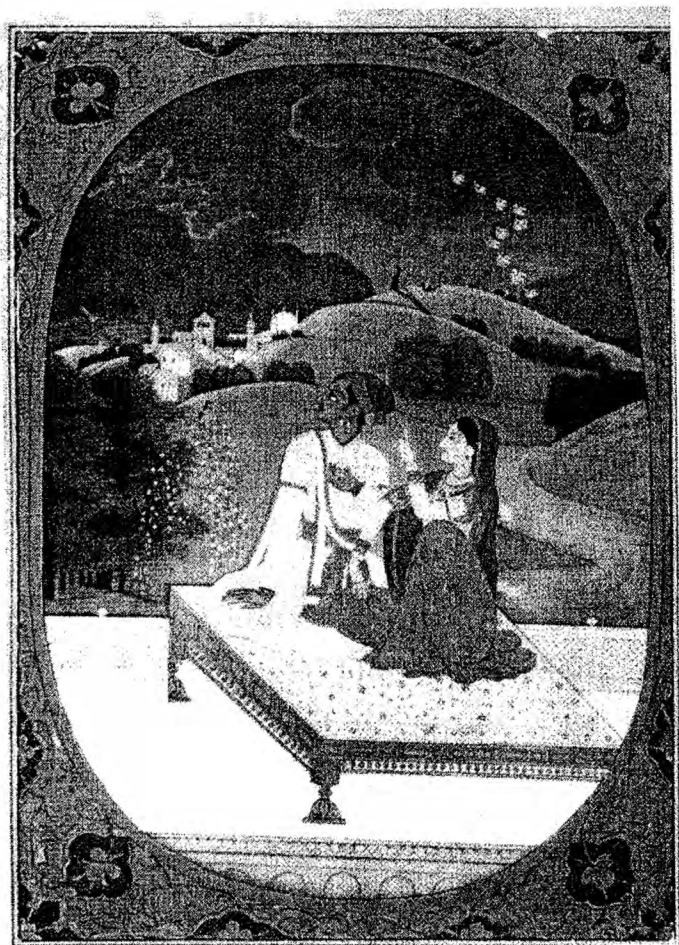

Рис. 4. Месяц саван (сезон дождей).
Раджпутская школа Кангра. XVIII в.